



Dance

Danse

FOFA Gallery Collaboration

At the intersection of dance and visual arts, this collaborative project invites students to engage in an interdisciplinary dialogue. How can one artist's process trigger and stimulate the process of another's, working in a different medium? At the beginning of this journey visual arts students, participating in the next FOFA Gallery Undergraduate Student Exhibition, encountered third year contemporary dance students in their Creative Process class. And at the end of this journey, students' dance performance creations unfold in cohabitation within the exhibition. We are diving into the complexity and simplicity of an encounter - from being affected by the other while nurturing one's own artistic process to the juxtaposition of different temporalities, different materiality, here always in dialogue.

For this new edition, the notion of collaboration has been reimagined; instead of presenting their selected artwork visual arts students were invited, at first, to share and describe verbally their creative journey - intentions, inspirations and the process involved in the making. Dance students were engaged in listening rather than seeing, exposed to the richness of all the layers that are normally kept in silence, not accessible at first glance, shifting visual cues into acoustic ones. The object of their creation kept in invisibility, at least at the first stages of the exchange, allowed dance artists to access the multiplicity of stories and histories that participated in shaping the visual artwork. By encountering different ways of doing and other media, points of friction, resonance and imagination are embodied. Collaboration unfolds "in conversation", investing new territories for creativity, re-mapping movement emergence, pushing further aspects of embodiment, dance-creation and performance.

Affected by the pandemic, all involved artists are adapting to new challenges compressing the three-dimensionality of their work; from materiality into virtuality, from cells into pixels. This edition is one of going one step at the time, shifting medium, revisiting planning, creating new bearings and scanning possibilities for the diffusion of this event, celebrating the artistic process of encountering and being in conversation, between visual arts and contemporary dance students while encouraging long term and interdisciplinary collaborations.

Many thanks to the FOFA Gallery and all the students involved in this unique adventure, an occasion to invest new ways of doing.

florence figols

The USE 2021 contemporary dance choreographies and performances will be presented on Thursday, January 28th, 2021, and Thursday, February 11th, 2021.

Les choréographies de danse contemporaine et performances de USE 2021 seront présentées le jeudi 28 janvier 2021 et le jeudi 11 février, 2021.

Dancers
and
choreo-
graphers



Danseurs
et
choré-
graphes

Eylül Bozok

Eylül Bozok was born in Istanbul, Turkey, where she pursued a BSc in Urban Planning at Istanbul Technical University. She worked with several choreographers in Turkey. Her passion for dance and exploring new cultures brought her to Montreal, where she is currently studying contemporary dance at Concordia University. She is a creator, dancer, and urban planner. Her works are mostly based on a combination of architectural elements and movements.

Née à Istanbul, en Turquie, Eylül Bozok est titulaire d'un baccalauréat en Urbanisme de l'Université technique d'Istanbul. Elle a travaillé avec plusieurs chorégraphes en Turquie. Sa passion pour la danse et l'exploration de nouvelles cultures l'a menée à Montréal, où elle étudie actuellement la danse contemporaine à l'Université Concordia. Eylül est à la fois créatrice, danseuse et urbaniste. Ses œuvres se fondent principalement.

Juliette Bégin

Juliette Bégin is a young choreographer and interpreter from Sherbrooke who is slowly discovering the Contemporary Dance milieu of Montreal. She graduated from cegep de Sherbrooke in the Dance Department in 2018 and is currently starting her third year as a contemporary dance student at Concordia. She is inspired by her environment and likes to nourish her creative process by what she likes to call "life banalities," using the force of a group, musicality and forms. Right now, she is focusing on the therapeutic aspect of dance and what it can bring to everyone.

Jeune chorégraphe et interprète originaire de Sherbrooke, Juliette Bégin découvre le milieu de la danse contemporaine montréalais. Titulaire d'un diplôme du cégep de Sherbrooke en danse contemporaine (obtenu en 2018), elle entame actuellement sa troisième année en danse contemporaine à l'Université Concordia. Elle s'inspire de son environnement et aime nourrir son processus créatif par ce qu'elle appelle les « banalités de la vie », faisant appel à la force collective, à la musicalité et aux formes. Actuellement, elle centre ses efforts sur l'aspect thérapeutique de la danse et ce que celle-ci peut apporter à chacun.e d'entre nous.

Valmont Harnois

Valmont "Ignite" Harnois graduated from the contemporary dance program at cegep de Saint-Laurent in 2017. During the following year, he starts investigating Street Dance and, more specifically, Popping under different mentors and teachers, notably MonstaPop, Venom and Freakwen-C. During the summer of 2019, he danced for Martin Messier for the FTA, Danse à la Carte and Festival Quartier Danse. Investigating the mix of Street Dance and stage work, he is finishing his bachelor's degree in the contemporary dance program at Concordia University.

Valmont « Ignite » Harnois a obtenu un diplôme du programme de danse contemporaine du cégep de Saint-Laurent en 2017. Au cours des années suivantes, il a commencé à explorer la danse de rue, et plus particulièrement le popping, sous la direction de différents mentors et professeurs – notamment MonstaPop, Venom et Freakwen C. Durant l'été 2019, il a dansé pour Martin Messier au FTA, ainsi que dans le cadre de l'événement Danse à la Carte et du Festival Quartier Danse. Toujours à la poursuite de son expérimentation de la danse de rue et du travail de scène, il termine actuellement un programme de baccalauréat en danse contemporaine à l'Université Concordia.

Raul Huaman

A graduate of l'École de danse Contemporaine de Montréal in 2005, Raul Huaman has performed as a dancer for Cas Public (*Intimate Diary*) and Sinha Dance (*A Matter of Life & Breath*). In 2007, he moved to Europe to pursue his career as an independent performer and choreographer. Inspired by Candace Loubert's creative research, he applies his notions and life experiences to merge elements of Butoh dance with contemporary styles. After creating and presenting several pieces, he decided to continue his studies at Concordia University, specializing in creation.

Ancien étudiant de l'École de danse contemporaine de Montréal d'où il a obtenu son diplôme en 2005, Raul Huaman a dansé pour Cas public (*Journal intime*) et Sinha Danse (*Question de souffle et de vie*). En 2007, il a déménagé en Europe pour poursuivre sa carrière en tant qu'interprète et chorégraphe indépendant. Inspiré par la recherche créative de Candace Loubert, il applique ses connaissances et ses expériences de vie à la fusion d'éléments issus du butô et de la danse contemporaine. Après avoir créé et présenté plusieurs œuvres, il décide de poursuivre ses études à l'Université Concordia, où il se spécialise en création.

Laura Jeffery

Laura Jeffery is a dancer/ choreographer / musician from Victoria, British Columbia, presently residing in Montreal, Quebec. She is currently finishing her BFA in contemporary dance at Concordia University. As a musician, she has played, toured and recorded in multiple bands such as Fountain, the Martinis and Zad Kokar & les Combi Beyaz. Some of her previous choreographic work includes *The Big 1*, *Mr. Shifter Presents: some flamingos and a fruit fly*, as well as *Mr. Tender's Big Question*. She is now working on making and feeling and loving.

Danseuse, chorégraphe et musicienne originaire de Victoria, en Colombie-Britannique, Laura Jeffery est aujourd'hui établie à Montréal, Québec. Elle termine actuellement sa quatrième année du baccalauréat en danse contemporaine, à l'Université Concordia. En tant que musicienne, elle a joué, enregistré et effectué des tournées avec divers groupes, dont Fountain, The Martinis ainsi que Zad Kokar & les Combi Beyaz. Parmi ses œuvres chorégraphiques figurent *The Big 1*, *Mr Shifter Presents: some flamingos and a fruit fly*, de même que *Mr Tender's Big Question*. Aujourd'hui, vivre, ressentir et aimer sont au cœur de sa démarche.

Tiera Pavelich

Tiera Joly Pavelich is a yogi, dance teacher, choreographer and psychology enthusiast. She began her formal training at the School of Dance in their professional ballet program and The School of Toronto Dance Theatre. Following a debilitating injury, Joly Pavelich turned to yoga as her way to keep moving. Joly Pavelich is continuing her education at Concordia University and pursuing a double major in contemporary dance and psychology. She hopes to combine performance psychology and the creative process as a way to find methods for self-discovery.

Yogi, professeure de danse et chorégraphe, Tiera Joy Pavelich est une passionnée de psychologie. Elle s'est inscrite au programme de ballet professionnel de l'École de danse d'Ottawa et y amorça sa formation classique; elle fréquenta aussi l'école du Toronto Dance Theatre. À la suite d'une blessure invalidante, Joly Pavelich se tourne vers le yoga afin de demeurer active. Elle poursuit actuellement son éducation à l'Université Concordia avec une double majeure en danse contemporaine et en psychologie. Elle a l'inten-

tion d'allier la psychologie à la performance et au processus créatif pour en arriver à des méthodes de découverte de soi.

Ana Margarita Jordan

Ana Margarita Jordan was born in the city of Cochabamba, Bolivia. She trained as a jazz dancer at the academy Jazz Studio Dance for five years. At 19 years old in 2018, she has decided to move to Montreal city to continue her practice as a performer and choreographer at Concordia University. She feels that she does not have a particular style, but what most influenced her was being born and raised in the countryside surrounded by nature and animals. Therefore, most of her choreographies are inspired by the sounds of nature and its elements.

Ana Margarita Jordan est née à Cochabamba, en Bolivie. En 2018, à l'âge de 19 ans, après avoir suivi une formation de cinq ans à l'académie Jazz Studio Dance, elle décide de déménager à Montréal pour y poursuivre sa pratique en tant que danseuse interprète et chorégraphe à l'Université Concordia. Elle estime ne pas posséder de style particulier. Toutefois, le fait d'être née et d'avoir grandi à la campagne, entourée par la nature et les animaux, demeure sa plus grande influence. Par conséquent, la plupart de ses chorégraphies sont inspirées de sons de la nature et de ses éléments.

Rose Linardic

Born and raised in Brampton, Ontario, Rose Linardic is a Montreal based dancer/choreographer. She is currently studying contemporary dance at Concordia University and hopes to obtain a master's degree in dance education. Rose is classically trained in tap, ballet, jazz, pointe, contemporary and modern. She has grown to love working with concepts within her pieces and is very excited to perform her newest work at FOFA.

Danseuse et chorégraphe établie à Montréal, Rose Linardic est née et a grandi à Brampton, en Ontario. Elle étudie actuellement la danse contemporaine à l'Université Concordia et espère obtenir une maîtrise en enseignement de la danse. Rose possède une formation classique couvrant diverses formes de danses : contemporaine, moderne, claquettes, ballet jazz et pointes. Elle porte un engouement croissant pour le travail conceptuel et est très enthousiaste à l'idée de présenter sa toute dernière œuvre à la galerie FOFA.

Kathy Maguire

Kathy started dance class at four years old, in a church basement. Since then, she joined the circus community in Montreal and performed as a contortionist and aerialist in many projects over the years. In 2017, Kathy received a grant from the Canadian Arts Council to conduct an exploration on movement. It is during that project that she developed a curiosity on movement creative motivation. She will graduate in 2021 with her degree in contemporary dance at Concordia University.

Kathy Maguire a fait ses débuts en danse à l'âge de 4 ans, au sous-sol d'une église. Depuis, elle s'est jointe à la communauté circassienne montréalaise, au sein de laquelle elle a travaillé comme contorsionniste et voltigeuse dans nombre de projets au fil des ans. En 2017, elle a obtenu une subvention du Conseil des arts du Canada pour mener une exploration du mouvement. C'est durant ce projet qu'elle a développé une curiosité pour la motivation créative tributaire du mouvement. Kathy obtiendra son diplôme en danse contemporaine de l'Université Concordia en 2021.

Cassandra Michaud

Originally from Trois-Rivières (QC, Canada), Cassandra Michaud grew up dancing ballet and hip-hop. She's a dancer and choreographer who completed her training at cégep de Drummondville, where she specialized in ballet, contemporary and jazz. She's now a third-year student in Contemporary Dance at Concordia University. She's a sensitive artist who works with sensation and vision of life and pays attention to details in her creative process.

Originaire de Trois-Rivières, Cassandra Michaud a grandi en dansant le ballet et le hip-hop. Danseuse et chorégraphe, elle a étudié au cégep de Drummondville où elle s'est spécialisée en ballet ainsi qu'en danse jazz et contemporaine. Sa sensibilité et sa vision de la vie sont ses sources d'inspiration. Aujourd'hui étudiante de troisième année en danse contemporaine à l'Université Concordia, Cassandra se distingue par sa grande minutie dans son approche créative.

Colleen Nagel

Colleen Nagel was born and raised in Yellowknife, Northwest Territories. She primarily trained in ballet, jazz, contemporary, tap, musical theatre, lyrical and hip hop. Colleen is an award-winning choreographer and has performed across Western Canada and cities like Montreal, New York City and Los Angeles. Predominantly working with youth across Canada, Colleen values the joys of dance education and creation. She is currently intrigued by pushing the limits of contemporary dance and its relationship to pop culture.

Colleen Nagel est née et a grandi à Yellowknife, dans les Territoires du Nord-Ouest. Sa formation englobe divers arts de la scène : ballet, danse jazz et contemporaine, claquettes, théâtre musical, arts lyriques et hip-hop. Chorégraphe primée, Colleen s'est produite dans l'Ouest canadien, Montréal, New York et Los Angeles. Travaillant surtout auprès des jeunes partout au Canada, Colleen accorde une grande valeur à la création et à l'enseignement de la danse, ceux-ci lui procurent une immense joie. Aujourd'hui, elle continue de tester les limites de la danse contemporaine et d'explorer les liens que celle-ci entretient avec la culture populaire.

Sonia Palato

Sonia Palato's work is rooted in her Political Philosophy background. Her researches on the erasure of embodied experience and its relations with nihilism were published in 2020 in *Penser sans absolu. Douze essais sur le nihilisme*. Her embodied artistic practice brought her to be accepted for a residency with the School of Making Thinking in the United States in May 2020. This multidisciplinary residency titled *Fields, Bodies, and Waves of Attunement* was postponed in 2021. We can also see Sonia's movement work in music videos for Mélanie Venditti, and Mon amie Souffrance.

L'œuvre de Sonia Palato s'inspire de ses antécédents en philosophie politique. Les résultats de ses recherches sur l'effacement de l'expérience incarnée et sa relation au nihilisme ont fait l'objet d'une publication en 2020 dans un ouvrage intitulé *Penser sans absolu. Douze essais sur le nihilisme*. Sa pratique artistique incarnée lui a valu d'être retenue pour une résidence à la School of Making Thinking, aux États-Unis, qui devait avoir lieu en mai 2020. Constituée d'une série d'ateliers multidisciplinaires axés sur le thème *Fields, Bodies, and Waves of Attunement*, cette résidence a été reportée en 2021. Il est possible de voir le travail créatif de Sonia en mouvement et en musique dans les vidéoclips de Mélanie Venditti et du quatuor Mon amie Souffrance.

Claudie Pergallino

Claudie Pergallino has always been moving to different rhythms; from dancing in her bedroom at six years old, to pursue dance in high school. While going to the studio My dance from 2010 to 2015, she discovered the world of competition. Soon after, she moved onto the dance program at cégep Saint-Laurent to refine her technique. Currently, Claudie is in her final year studying contemporary dance at Concordia University to concentrate on creation.

La vie de Claudie Pergallino a toujours été rythmée par le mouvement, et ce, dès l'âge de six ans, alors qu'elle exécute ses premiers pas de danse dans sa chambre à coucher, puis tout au long de sa formation à l'école secondaire. Alors qu'elle fréquente le studio My Dance, de 2010 à 2015, elle découvre le monde de la compétition. Peu après, elle s'inscrit au programme de danse du cégep de Saint-Laurent. Claudie est actuellement en dernière année du programme de danse contemporaine à l'Université Concordia; elle y concentre ses efforts sur le processus de création.

Alison Robertson

Alison Robertson is a dancer and maker, now based in Montreal. Born and raised in Victoria, B.C., she began her dance training at a young age in traditional Highland dancing. After five years, she started her ongoing training in contemporary dance. Alison is curious to find a way to bridge her Scottish heritage and her creative research. As a Concordia student, her choreographic work has focused on themes of memory, documentation, and material traces of the body.

À la fois danseuse et créatrice, Alison Robertson est née et a grandi à Victoria, en Colombie-Britannique, mais vit aujourd'hui à Montréal. Elle amorce sa formation à un jeune âge, d'abord en danse traditionnelle des Highlands. Après cinq ans, elle oriente ses efforts vers la danse contemporaine, qu'elle continue de pratiquer aujourd'hui. Animée d'une grande curiosité, Alison s'applique à créer des ponts entre ses origines écossaises et ses travaux actuels de recherche-crédation. La mémoire, la documentation et les traces matérielles du corps font partie des thèmes qu'elle a explorés tout au long de son parcours d'étudiante à l'Université Concordia.

Amélie Tapia-Barajas

Amélie Tapia-Barajas was born in Montreal; however, she is interested in her Latin-American origins, which takes part of her identity as a Mexican Canadian choreographer. Her openness and will to share her love for movement as transcendent to performing solos since 2014 and studying dance in cégep Saint Laurent and now close to graduating at Concordia University. Currently, her work is influenced by the Gaga movement language and her profound desire to dig deep into her Latino origins.

Bien qu'elle soit née à Montréal, Amélie Tapia-Barajas nourrit un attachement profond pour ses origines latino-américaines, lesquelles sont partie intégrante de son identité de chorégraphe canado-mexicaine. Son ouverture et sa volonté de partager son amour du mouvement ont jalonné son parcours – de ses études en danse au cégep de Saint-Laurent jusqu'à l'Université Concordia, d'où elle obtiendra bientôt son diplôme – en plus d'inspirer ses performances solos, qu'elle exécute depuis 2014. Aujourd'hui, elle puise son inspiration dans la technique Gaga et éprouve un vif désir d'explorer ses origines latines.

Maritza Thorne

Maritza Thorne's work grows out of a fascination for human nature and what ties us together. Languages, violin, acting, and dancing coat the different layers of her creative process. She worked alongside mime master Thomas Leabhart (California), with Charles Koroneho in Montreal (M-A-I mentorship program) and most recently with theatre director Floyd Favel. Maritza is now exploring the medium of film and investigates how editing can be a form of dance choreography in itself.

L'œuvre de Maritza Thorne est évocatrice d'une fascination pour la nature humaine et les liens qui nous unissent. Langues, violon, jeu théâtral et danse imprègnent les différentes facettes de son processus créatif. Elle a collaboré avec le maître du mime Thomas Leabhart, en Californie, a profité des conseils de Charles Koroneho, dans le cadre du programme de mentorat MAI (Montréal, arts interculturels) et, plus récemment, a travaillé aux côtés du directeur de théâtre Floyd Favel. À l'heure actuelle, Maritza explore le film comme moyen d'expression et s'applique à déterminer en quoi le montage cinématographique peut constituer à lui seul une forme de chorégraphie.

Julie Tymchuk

A performer combining bodily intelligence and artistic sensibility, Julie has been on the Montreal scene since 2012. She has developed a wide range of qualities necessary for the interpretation of choreographic works. She has proven herself with several Montreal choreographers (Hélène Langevin, Simon Ampleman, Emily Jean Honegger, Geneviève Gagné and Ariane Boulet). Her curiosity, her love of the development of bodily expression pushes her to pursue a personal approach by continuing her studies in choreography at Concordia in 2019.

Danseuse-interprète chevronnée alliant intelligence du corps et sensibilité artistique, Julie Tymchuk est présente sur la scène montréalaise depuis 2012. Au fil des ans, elle a acquis une vaste gamme de compétences nécessaires au travail d'interprétation et de chorégraphie. Elle a pratiqué auprès de plusieurs chorégraphes montréalais de renom, dont Hélène Langevin, Simon Ampleman, Emily Jean Honegger, Geneviève Gagné et Ariane Boulet. Sa curiosité et son amour de l'expression corporelle ont façonné une approche personnelle qui l'a poussée à poursuivre ses études en chorégraphie à l'Université Concordia en 2019.



CONTEMPORARY DANCE
CREATIVE PROCESS III
FALL 2021

FOFA Gallery Collaboration

À la croisée de la danse et des arts visuels, ce projet collaboratif invite les étudiant.e.s à participer à un dialogue interdisciplinaire. De quelle façon le processus artistique d'une personne peut-il déclencher et stimuler la démarche d'une autre qui privilégie un moyen d'expression différent? Au début de cet échange, des étudiant.e.s en arts visuels participant à la prochaine exposition des étudiant.e.s de 1er cycle, à la galerie FOFA, ont rencontré des étudiant.e.s de troisième année en danse contemporaine dans le cadre de leur cours de processus créatif, afin d'en arriver à une cohabitation de leurs œuvres respectives au sein même de l'exposition. L'expérience permet ainsi de découvrir à la fois la complexité et la simplicité d'une rencontre – se laisser toucher par l'autre tout en nourrissant son propre processus artistique, via la juxtaposition de différentes temporalités, de différentes matérialités, toujours en dialogue.

Dans la présente exposition, la notion de collaboration a été revisitée: au lieu de présenter leurs œuvres, les étudiant.e.s en arts visuels ont d'abord été invités à partager et à décrire verbalement leur démarche créative – c'est-à-dire leurs intentions, leurs inspirations et le processus d'élaboration de leurs œuvres. Appelés à écouter plutôt qu'à regarder – prêtant plutôt attention aux indices acoustiques qu'aux indices visuels – les étudiant.e.s en danse ont pu ainsi s'exposer à la richesse des différentes facettes d'un processus qui, normalement est inaccessible à première vue. Étant donné que l'objet de leur propre création demeurerait imperceptible – du moins au cours des premières étapes de l'échange – les étudiant.e.s en danse ont pu pleinement apprécier la multiplicité des récits et des histoires qui ont contribué à façonner les œuvres d'arts visuels. Rencontrer ainsi d'autres moyens d'expression et manières de faire permet d'incarner les points de friction entre résonance et imaginaire. La collaboration évolue en conversation, investissant de nouveaux lieux de créativité, affectant l'émergence du mouvement et du corps en performance tout en explorant de nouvelles approches pour la création en danse.

Touchés par la pandémie, tous les artistes impliqués ont dû s'adapter à de nouveaux défis – compressant la tridimensionnalité de leur œuvre, passant de la matérialité à la virtualité. Cette année, afin d'arriver à destination, il a fallu aborder les étapes une à la fois, jongler avec différents moyens d'expression, revoir la planification, trouver de nouveaux repères, et imaginer différentes possibilités de diffusion de cet événement. Or, l'expérience n'en reste pas moins une célébration du processus artistique, de la rencontre et de l'échange entre étudiant.e.s en arts visuels et en danse contemporaine, qui encourage les collaborations interdisciplinaires et à long terme.

Nous tenons à remercier la galerie FOFA ainsi que tous les étudiants et étudiantes qui ont participé à cette aventure – une occasion d'investir dans de nouvelles façons de faire.

florence figols

FOFA 2021

IMAGINED TOPOGRAPHIES

CONCORDIA UNIVERSITY